Recreativos

FEDERICO

Marca Reg.

Una instalación lorquiana de Alex Peña
para
ESO y BACHILLERATO

«Cuando el legado artístico se convierte en souvenir la literatura dramática se torna en juego».

Recreativos Federico es una composición de siete máquinas recreativas que conforman una misma instalación. Cada una de ellas está custo- mizada en torno a una obra dramática de Federico García Lorca o su contexto.

Un espectáculo/instalación EXO-dramática, desde una mirada sin prejuicios, que desnaturaliza la forma y estructura del consumo cultural y reflexiona sobre la mercantili- zación del legado artístico con humor, crítica y poesía.

Recreativos
FEDERICO

RECREATIVOS FEDERICO es una experiencia escénica con un diseño exclusivo para púbiCo de 3º y 4º de la ESO y Bachillerato.

Una instalación interactiva para jugar y aprender sobre el escenario tras una actividad de presentación, guia y participación oral en el patio de butacas.

Alex Peña presenta desde el escenario, mediante proyecciones, las diferentes máquinas que componen la obra atravesando la vida y obra de Lorca y el punto de vista crítico sobre el consumo del arte en general, de una manera amena, divertida y participativa.

De esta forma el alumnado se adentra en el mundo del artista granadino y su contexto mientras gana premios de las propias máquinas con sus respuestas.

CÓMO SE ESTRUCTURA LA FUNCIÓN

4 pases matinales para 50-75 espectadorxs cada uno.

El público entra y se sienta en el patio de butacas.
Durante 25-30 minutos el creador y actor *Alex Peña* presenta y desmenuza la obra mediante un discurso profundo , ameno y sorprendente generando la participación de lxs asistentes.
A continuación el alumnado sube al escenario y disfruta del juego libre con las máquinas otros 25-30 minutos, durante los cuales asume el contenido expuesto y disfruta de la interactividad de la propuesta.

Y ADEMÁS.....

***RECREATIVOS FEDERICO** se expande hasta el aula con la **ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA** que encontrarás al final de este documento.*

PERO ANTES, CONOCE LAS MÁQUINAS EN PROFUNDIDAD

LA GRÚA de Bernarda Alba

LA GRÚA DE BERNARDA ALBA

Juego mecánico de habilidad en el que el jugador podrá conseguir la Peineta de Adela, el perfume original de Pepe el Romano o el Abanico de Bernarda firmado por las protagonistas del "drama", entre otras piezas exclusivas.

VOZ: ***ALICIA ACUÑA***

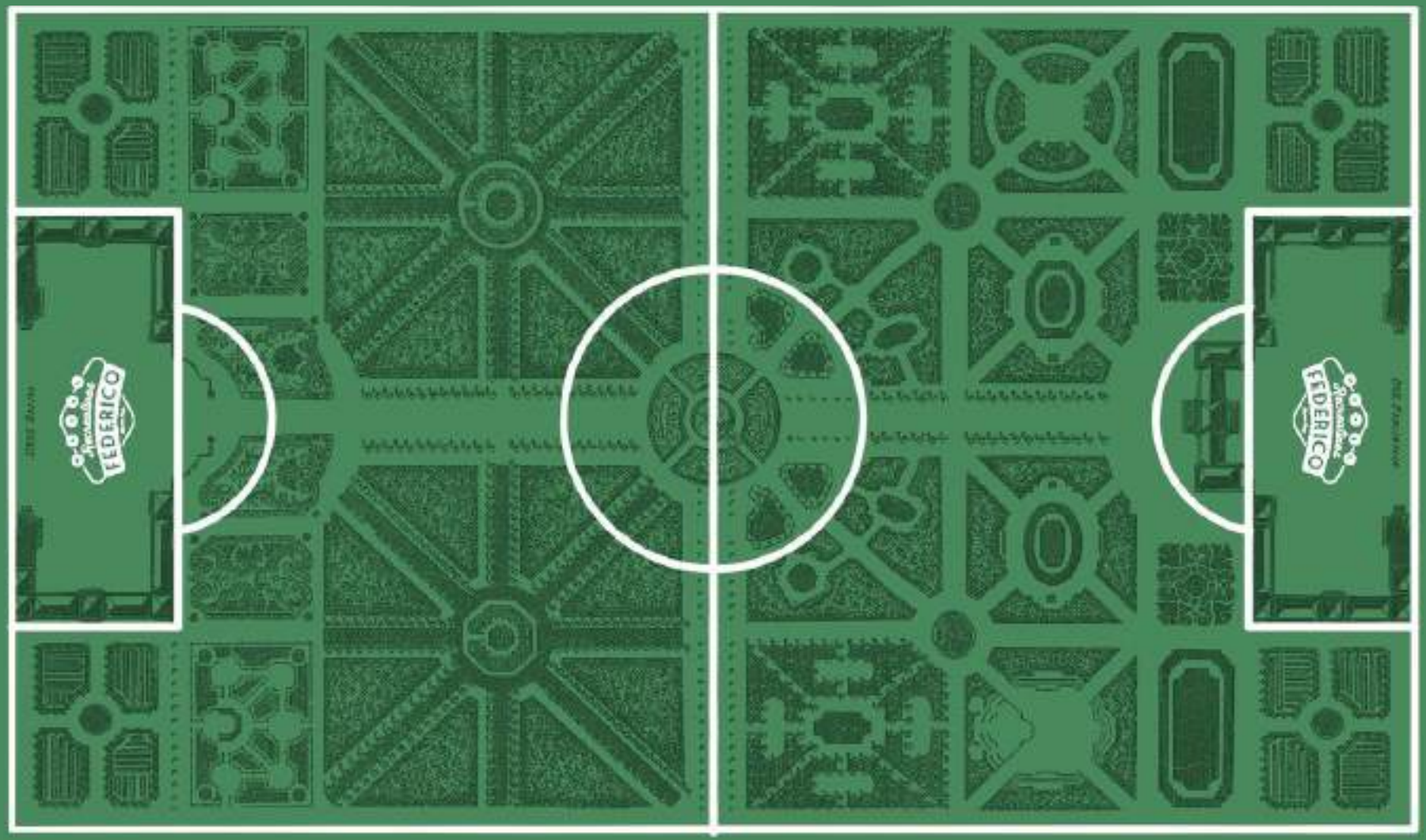
Piezas exclusivas adquiribles en «La grúa de Bernarda Alba».

Amor de
DON PERLIMPLÍN
con BELISA en su futbolín

AMOR DE DON PERLIMPLÍN CON BELISA EN SU FUBOLÍN

Un futbolín se convierte en el objeto-espacio de juego donde podríamos situar los encuentros de los protagonistas de Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín.
Así, esta pieza está diseñada en base al texto de Lorca y los jugadores vestidos como los protagonistas. Los usuarios podrán jugar unas partiditas enfrentándolos.

VOZ: ***DANIEL ALONSO (PONY BRAVO)***



Terreno de juego de la pieza «Amor de Don Perlimplín con Belisa en su futbolín».

BOLAS DE SANGRE

Esta máquina de bolas sorpresa es una muestra de humor sin condiciones.
Las bolas contienen aleatoriamente una bolsa de sangre de EL NOVIO o de LEONARDO, el amante. Sangre derramada en su lucha a muerte.
El hecho de que una familiar directa del poeta granadino ponga voz a esta máquina actúa directamente sobre el concepto genético entre el autor y la representatividad de su obra.

VOZ: ***LAURA GARCÍA-LORCA***
MÚSICA: ***THE GARDENER / STAY P MRST***

Detalle de las bolsas de sangre y las propias bolas que sirven de carcasa.

Las SIN SOMBRERO

LAS SIN SOMBRERO

El sombrero como complemento masculino representó a esta figura colectiva de mujeres artistas de la GENERACIÓN DE 27 tras la postura crítica que tomaron, como icono del movimiento, despojándose de ese complemento y por lo que fueron apedreadas junto a Dalí y Federico en la Puerta del sol. La máquina Las Sinsombrero te permitirá frustrar su intento de visibilización.

AUDIOVISUAL: ***LOS VOLUBLE***

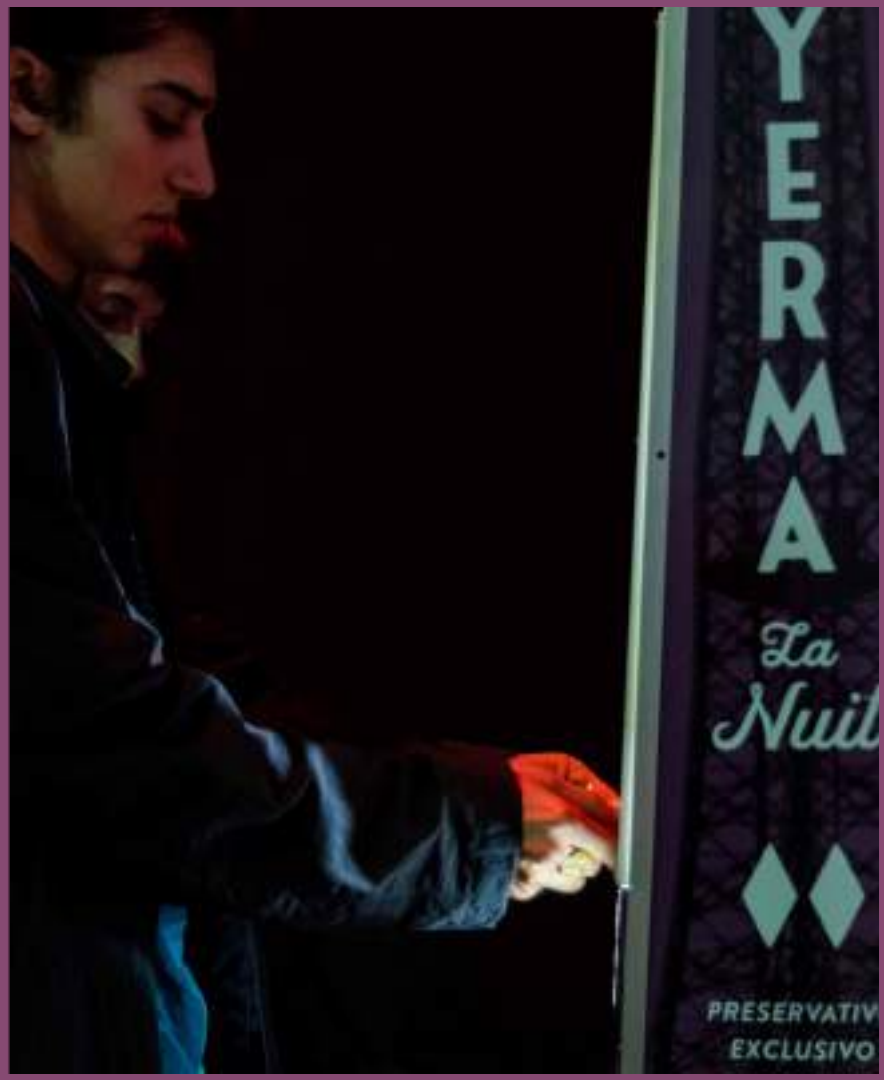
Detalle de la máquina y las cabezas personalizadas de las artistas.

YERMA
La Nuit

YERMA, LA NUIT

Yerma, La Nuit es el preservativo que bien podría haber escondido una Yerma liberada disfrutando de la noche parisina.
La fálica Torre Eiffel luce en el diseño exclusivo de la máquina y de los condones Yerma La Nuit como testigo de la hazaña.

VOZ: **ROCÍO MÁRQUEZ**



Preservativo de la pieza «Yerma, la Nuit» y detalle de la obra.

Cadaqués
INVADERS

CADAQUÉS INVADERS

Una máquina arcade con un juego original de disparo basado en el famoso SPACE INVADERS en el que el jugador Lorca dispara las castañuelas de La Argentinita contra un Dalí que responde lanzando sus bigotes contra el poeta Granadino. Gala ayudará lanzando los huevos que suelta el cisne sobre el que vuela.

MÚSICA: ***YUNQUE JUNK PREACHERS***

Detalle de la máquina y las animaciones de Lorca y Dalí en el videojuego.

ASÍ QUE PASEN CINCO EUROS

El corazón de las cosas siempre está en la caja.
El propio Federico representa a ese señor de los recreativos de toda a vida que gruñía mientras nutría el relleno del colchón de billetes.

MÚSICA: ***FIERA***

Detalle de la máquina de cambio «Así que pasen cinco euros».

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

LAS SIN SOMBRERO.

Producción de objetos artísticos en clase a partir de

Recreativos FEDERICO

Marca Reg.

***Dirigido a alumnado de**:*
3º o 4º de ESO y 1º y 2º de bachillerato

Áreas de conocimiento:
Lengua y literatura, artes plásticas y visuales

DESCRIPCIÓN

Tras la visita del alumnado a la obra RECREATIVOS FEDERICO, vamos a desarrollar un proyecto de producción de objeto artístico a partir de obras y/o contextos de mujeres artistas del conocido como colectivo Las sin sombrero, el grupo de mujeres artistas de la Generación del 27. De esta manera honramos la memoria de estas artistas invisibilizadas por motivos de género y excluidas de cualquier fotografía o estudio sobre esta generación.

OBJETIVO

Esta experiencia pretende visibilizar a las mujeres artistas de la época que quedaron olvidadas por su condición de mujer y el contexto patriarcal de principios del Siglo XX, a partir del lenguaje ofrecido por *Alex Peña* en su obra RECREATIVOS FEDERICO. En ella produce objetos artísticos a partir de obras o contextos de Federico García Lorca. Pondremos el foco en dos de sus máquinas: La grúa de Bernarda Alba y La invisibilizadora de mujeres artistas Las sin sombrero.

DESARROLLO

1.
El/la docente, tras acudir con el alumnado a la obra RECREATIVOS FEDERICO les ofrece, por parejas, la posibilidad de escoger entre obras y contextos de diferentes artistas de la generación del 27: Maruja Mallo, Concha Méndez, Maria Teresa de León, María Zambrano, María Gil Roësset....

2.
Cada pareja investiga sobre la artista escogida y su contexto, observando su falta de visibilidad y la calidad de su obra.

HORA DE ESPAÑA
CENSURADO
Sólo en soledad se siente la sed de la verdad
CENSURADO
Las grandes verdades no suelen decirse hablando.
CENSURADO
Amar es verse como otro ser nos ve.
CENSURADO
Sólo lo que no se ha podido dejar de querer, ni aun queriendo nos pertenece
El corazón es centro, porque es lo único de nuestro ser que da sonido.

3.
Buscando referentes en anuncios publicitarios se diseña un objeto y se materializa.

4. PACKAGING
Se diseña un cartoncillo con el texto o contexto y autora a la que se refiere el objeto, y su justificación usando ambas caras. Este diseño sirve de fondo del objeto yt rasera del paquete si la llevara.

5.
Se recicla un blister o caja de algo encontrado en casa y se decora para albergar el objeto y conseguir un producto atractivo.

6.
Se monta la caja o blíster con el objeto y se presenta el producto terminado a los compañeros y las compañeras de clase..

7. OPCIONAL
Se produce un stand o una situación de venta en la que poder vender los productos.

8. OPCIONAL CONTINUACIÓN
Se recoge el dinero y se invierte en libros de literatura con perspectiva de género para la biblioteca del centro.

ALGUNOS TRABAJOS REALIZADOS POR ALUMNADO

RELOJ DE ARENA Y PIEDRA

¡Buhm! ¿Escuchas eso? Son los cristales del tiempo.

A partir de Josefina de la Torre

Alumnado de 4ºA y C.

Este reloj de arena acompañado de una piedra te invita a parar el tiempo y plantarle cara al destino como reivindicaba la componente de Las SinSombrero, Josefina de la Torre.

Destino

¡Ah, Destino enemigo,
rival indefendible,
adversario tenaz!
¡Oh, destino!
Te quisiera de frente,
cara a cara,
mis puños en tu pecho
de atleta presuntuoso
y golpearte
con mi eterna pregunta:
¿por qué?
¿Por qué esta herida
sangrante y desvelada,
vacía de respuesta?
Y una y otra vez
lanzar mis puños
contra tu inexpugnable fortaleza,
hasta sentir tu sangre, ¡sangre mía!,
caliente luego
de mi mortal miseria.

Josefina de la Torre

CARTA DE DESAHOGO PARA SER QUEMADA

Nunca es tarde.

A partir de Marga Gil Roësset

Alumnado de 4ºA y C.

Con este producto podrás desahogarte y quemar todos aquellos malos pensamientos y anécdotas que te atormenten. A su vez también estarás haciendo un pequeño homenaje a la famosa "Marga Gil Roësset" recordando el trágico final que tuvo. Las cenizas que quedan de este hecho representan la poca visibilidad que se le otorga a la mujer.

Fragmento de *Noche Última*

"... Y es que... Ya no quiero vivir sin ti... no... ya no puedo vivir sin ti... tú, como si puedes vivir sin mi... debes vivir sin mí..."
"Mi amar es infinito!...La muerte es... infinita... el mar es infinito... la soledad infinita... yo con ellos... yo... con lo infinito..."
"Qué dulce es el amanecer del día último..."
"Noche última... que querría tanto a tu lado... y estoy sola... ...sola... Yo así en la vida estoy, pero en la muerte ya nada me separa de ti... muerte... cómo te quiero!"

Marga Gil Roësset

CARTA DE AMOR Y SUICIDIO

Para desear o matar esta carta deberas enviar.

A partir de Marga Gil Roësset

Alumnado de 4ºA y C.

El objeto trata de una carta que tiene dos variantes: una de amor y otra de suicidio. Según la carta que te toque, se la tendrás que dar a la persona que desees. Este objeto está relacionado con una de las autoras invisibilizadas de Las SinSombrero, llamada Marga Gil Roësset, ya que ella escribió y entregó un diario de su amor dedicado a Juan Ramón Jiménez, de quien estaba enamorada y no era correspondida. Después de eso se suicidó.

Fragmento de *Noche Última*

"... Y es que... Ya no quiero vivir sin ti... no... ya no puedo vivir sin ti... tú, como si puedes vivir sin mi... debes vivir sin mi..."
"Mi amor es infinito!...La muerte es... infinita... el mar es infinito... la soledad infinita... yo con ellos... yo... con lo infinito..."
"Qué dulce es el amanecer del día último..."
"Noche última... que querría tanto a tu lado... y estoy sola... ...sola... Yo así en la vida estoy, pero en la muerte ya nada me separa de ti... muerte... cómo te quiero!"

Marga Gil Roësset

BOLÍGRAFO INTERVENIDO

Cuando no hay salida.

A partir de María Teresa de León

Alumnado de 4ºA y C.

Este Boli Bic sin punta y con doble tapón está relleno de las palabras de María Teresa de León. Aquellas que fueron invisibilizadas por el protagonismo que tomaron sus contemporáneos pertenecientes a la Generación del 27. Esta autora, junto al resto que formaban Las SinSombrero fueron invisibilizadas por la sociedad y muchos de sus textos quedaron disueltos para siempre en su tinta.

Fragmento de *Memorias de la melancolía*

Somos el producto de lo que los otros han irradiado de sí o perdido, pero creemos que somos nosotros [...] Yo siento que me hice del roce de tanta gente: de la monjita, de la amiga de buen gusto, del tío abuelo casi emparedado, del chico de los pájaros, del beso, de la caricia, del insulto, del amigo que se nos insinuó, del que nos empujó, del que nos advirtió, del que callado apretó los dientes y sentimos aún la mordedura... Todos, todos. Somos lo que nos han hecho, lentamente, al correr tantos años.

María Teresa de León

PUZLE

Hay manos que triunfan al quedarse vacías y otras como puños que no conservan nada.

A partir de Ernestina de Champourcin

Alumnado de 4ºA y C.

Detrás de este puzzle se esconde la historia de una gran escritora de la Generación del 27. La Facultad de Filología de Ernestina Champourcín, aquí se cuenta uno de los acontecimientos de su vida. Ernestina, deseaba ir a la Universidad para sacar sus estudios, pero el trabajo de su padre (Antonio Michels Champourcin) se lo impidió, por lo que, que mejor que esta haya conseguido su sueño a lo grande. ¡Ayúdanos a construir su propia universidad!

Carta al vacío

Es escribir a alguien
o lanzarse al silencio,
a nadar en lo oscuro,
a encender una llama
aunque ahoguen las dudas.
¿Carta a lo que no existe?
Hay buzones alados
que se disparan solos
y un correo sin pistas
ni trayecto seguro.

Eludir el camino
que todos conocemos.
Seguir hacia adelante
ruta de los que intentan
lo que nunca pensaron
y se sienten felices
porque hay algo distinto,
porque se desvanece
de pronto lo que sobra
y no existe el vacío
si queremos colmarlo.

Ernestina de Champourcin

PASAPORTE IMPRESO

Al escribir y viajar a ti misma has de encontrar.

A partir de María Zambrano

Alumnado de 4ºA y C.

¿Te gusta viajar? ¿Te gusta escribir? Te traemos una solución. Con este pasaporte podrás escribir y crear tu propia realidad, aunque esta se vuelva invisible a la sociedad como le ocurrió a María Zambrano, una de Las SinSombrero, con sus obras mientras viajaba por el planeta.
No lo pienses más y adéntrate en este mundo.

Pensador del aura

Nacer sin pasado, sin nada previo a que referirse, y poder entonces verlo todo, sentirlo, como debe sentir la aurora las hojas que reciben el rocío, abrir los ojos a la luz sonriendo; bendecir la mañana, el alma, la vida recibida, la vida ¡qué hermosura! No siendo nada o apenas nada por qué no sonreír al universo, al día que avanza, aceptar el tiempo como un regalo espléndido, un regalo de un Dios que nos sabe, que nuestro secreto, nuestra inanidad y no le importa, que no nos guarda rencor por no ser...

...Y como estoy libre de ese ser, que creía tener, viviré simplemente, soltaré esa imagen que tenía de mí misma, puesto que a nada corresponde y todas, cualquier obligación, de las que vienen de ser yo o del querer serlo.

María Zambrano

SOBRE DE CARTA Y HOJA ESCRITA CON TINTA INVISIBLE MÁS BOLI-LINTERNA DE LUZ NEGRA

Lánzate al silencio.

A partir de Josefina de la Torre

Alumnado de 4ºA y C.

Cartas al vacío, inspirado en una de las autoras invisibilizadas de Las SinSombrero, Ernestina de Champourcin. Hoy nace una nueva historia, hecha con sentimientos y soledad. Una carta, donde solo estarán tus sentimientos y tu. Una historia que jamás acabó, donde solo sabrás tu su contenido. Cartas al vacío, la revolución del ahora, la tinta invisible de nuestra historia anterior.

Carta al vacío

Es escribir a alguien
o lanzarse al silencio,
a nadar en lo oscuro,
a encender una llama
aunque ahoguen las dudas.
¿Carta a lo que no existe?
Hay buzones alados
que se disparan solos
y un correo sin pistas
ni trayecto seguro.

Eludir el camino
que todos conocemos.
Seguir hacia adelante
ruta de los que intentan
lo que nunca pensaron
y se sienten felices
porque hay algo distinto,
porque se desvanece
de pronto lo que sobra
y no existe el vacío
si queremos colmarlo.

Ernestina de Champourcin

ANTECEDENTES

Este proyecto ha sido realizado por primera vez en el IES CARTIMA de Estación de Cártama (Málaga), con algunas actividades más adicionales y con una máquina vénding, como plataforma de venta, situada en el hall del ayuntamiento durante 2 meses.

Puedes encontrar más información sobre la actividad en Estación de Cártama recogida en la web de RED PLANEA, en este DOSSIER o en ESTE VIDEO

FICHA ARTÍSTICO TÉCNICA

IDEA, DESARROLLO Y DIRECCIÓN DE PROYECTO
Alex Peña

INGENIERÍA
Pablo Pujol

ESPACIO SONORO
Darío del Moral - Pablo Peña

MÚSICA Y VOCES
Rocío Márquez
Alicia Acuña
Daniel Alonso
Los voluble
The Gardener / Stay p mrst
Fiera
Yunque Junk Preachers
Laura García-Lorca

DISEÑO Y DESARROLLO GRÁFICO
Pedro Delgado [Estornudo Estudio]

VESTUARISTA
Isabel Arias

CONSTRUCCIÓN
Pablo Pujol

ASISTENTE CONSTRUCCIÓN
Sergio Bellido

MODELADO
Daniel Carrasco

PRODUCCIÓN
NoQuedanDemonios

MONTAJE

La instalación puede situarse en un escenario, un jardín, un pasillo o sala de museo o en su propio salón recreativo hinchable exclusivo.
Las máquinas conforman una misma instalación en conjunto pudiéndose también repartir las mismas por el espacio a conveniencia.

DISTRIBUCIÓN

info@elenacarrascal.com

CONTACTO

noquedandemonios@gmail.com
+34 628 188 198

+INFO

noquedandemonios.com/recreativos-federico/

BIO

Alex Peña, en paralelo a su carrera como actor, ha generado un lenguaje propio donde proyecta libremente sus ideas entre la intervención, el objeto, la aplicación, la edición o la performance.
En la actualidad trabaja en varios proyectos propios que rondan la descontextualización de sus propias bases artísticas de línea dramática en forma de instalación como RECREATIVOS FEDERICO, HAMLET VENDING MACHINE, o DECONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE BERNARDA ALBA en un juego de recontextualización al que ha englobado bajo la definición de EXOdrama.

Recreativos
FEDERICO
Marca Reg.